

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЛГПУ»)**

**Факультет музыкально-художественного образования имени Джульетты
Якубович**

Кафедра художественного образования

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

Кондратенко А.П.

«15» февраля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕХНИКИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

По направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки Изобразительное искусство

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

Курс 4

Луганск, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы для подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, и профилю Изобразительное искусство очной формы обучения.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 № 121 (с изменениями и дополнениями) и Профессиональным стандартом, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта» от 18.10.2013 № 544н (с изменениями и дополнениями).

СОСТАВИТЕЛЬ:

доцент кафедры художественного образования Галак Наталья Васильевна

Утверждена на заседании кафедры художественного образования.

Протокол от «09» февраля 2024 г. № 8

Врио заведующего кафедрой
художественного образования

(подпись)

Кондратенко А.П.

Одобрена на заседании учебно-методической комиссии факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович

Протокол от «14» февраля 2024 г. № 6

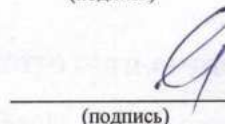
Председатель учебно-методической комиссии факультета
музыкально-художественного образования
имени Джульетты Якубович

(подпись)

Сергиенко А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента образования

(подпись)

Савенков В.В.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели изучения дисциплины

Подготовка студентов к дальнейшей профессиональной деятельности. Освоение дисциплины поможет студентам приобрести практические навыки и теоретические знания, необходимые для самостоятельного творческого труда в сфере художественного и декоративно-прикладного искусства. Освоение различных технологий и приемов обработки материалов является главной целью обучения студентов как будущих педагогов-художников.

Задачи:

- Повысить уровень общей художественной подготовки студентов; ознакомить студентов с историей возникновения различных художественных техник изобразительного и декоративно-прикладного искусства, с большим кругом их практических возможностей.
- Ознакомить студентов с различными художественными техниками и приемами, используемыми в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.
- Способствовать приобретению студентами профессиональных знаний умений и навыков работы с разными стилями и жанрами искусства, а также современными тенденциями в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.
- Научить студентов последовательному выполнению различных технологических операций, используемых в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.
- Развивать эстетический вкус студентов и умение выражать свое собственное отношение к искусству, создавать авторские творческие композиции.
- Способствовать развитию творческого мышления и воображения, способности к самовыражению и самореализации через художественное творчество.
- Осознание роли и значения художественных техник в культуре и обществе, а также их влияния на эстетическое восприятие и эмоциональный опыт.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Художественные техники в изобразительном искусстве» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, дисциплин подготовки студентов.

Необходимыми условиями для освоения учебной дисциплины являются знания по курсам рисунка, живописи, цветоведения и композиции, умения

владеть теоретическими и практическими основами цветовой гармонии, принципами композиции, навыками их применения в художественно-творческой деятельности; навыки владения инструментарием, навыки работы в коллективе.

На занятиях по художественным техникам студенты основательно освоят весь спектр знаний и умений, совокупность художественно-практических и технологических знаний по организации рабочего места и правил работы с инструментами; художественно-технические навыки и умения приемов художественной обработки материала и др.

В программе делается акцент на формирование у студентов трудовой сноровки, навыков культуры труда, фантазии и смелости экспериментирования с различными красителями, материалами, фактурами и волокнами.

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин «Цветоведение», «Композиция», «Рисунок», «Живопись» и служит основой для прохождения практики «Технологическая (проектно-технологическая) творческая практика».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Код по ФГОС ВО	Индикатор достижения	Результаты обучения по дисциплине
Универсальные		
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления, аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение. УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности. УК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений.	Знает: основные способы поиска, анализа и синтеза информации. Умеет: осуществлять поиск, критический анализ и синтез полученной информации; применять системный подход для решения поставленных задач. Владеет навыками: поисковой и аналитической деятельности; методами аналитической и исследовательской деятельности в процессе самостоятельной поисковой работы.
Общепрофессиональные		
ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную	ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам)	Знает: нормативную базу государственных образовательных стандартов.

и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе, с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов	совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся. ОПК-3.3. Знает основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями. ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности ученических органов	Умеет: организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся. Владеет навыками, методами и способами организации учебной и воспитательной деятельности учащихся.
Профессиональные		
ПК-4. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в соответствии с потребностями различных социальных групп	ПК-4.1. Организует культурно-образовательное пространство, используя содержание учебных предметов (по профилю), и применяет различные технологии и методики культурно-просветительской деятельности. ПК-4.2. Использует приемы организации культурно-просветительской деятельности с учетом запросов различных возрастных, гендерных, социокультурных,	Знает: исторические и теоретические основы формирования и развития видов декоративно-прикладного искусства; технологию и технику работы различными материалами; порядок выполнения работ в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства; основные школы, направления, исторические концепции образования. Умеет: применять

	<p>этнических групп, опираясь на содержательные ресурсы предметных областей (по профилю).</p> <p>ПК-4.3. Участвует в популяризации знаний (в области предмета по профилю) среди субъектов образовательного процесса.</p>	<p>полученные знания, умения и навыки в творческой и культурно-просветительской деятельности.</p> <p>Владеет навыками: культурой мышления и поведения; навыками профессионального мастерства в области декоративно-прикладного искусства; техникой и технологией создания произведений декоративно-прикладного искусства; профессиональной терминологией; основами научного подхода, выработанными на современной стадии развития декоративно-прикладного искусства.</p>
--	--	--

4. Структура и содержание учебной дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов / зачетных единиц	
	Очная форма	Очно-заочная форма / Заочная форма
Общая трудоемкость дисциплины	144 / 4	-
Обязательная аудиторная нагрузка (всего часов), в том числе:	48	-
Лекции	8	-
Семинарские занятия	-	-
Практические занятия	32	-
Лабораторные работы	8	-
Курсовая работа / курсовой проект	-	-
Другие формы организации учебного процесса (контрольные работы, индивидуальные занятия, консультации и др.)	27	-
Самостоятельная работа студента (всего часов)	69	-
Форма аттестации	экзамен	-

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины

Тема 1. Художественные изобразительные техники в декоративно-прикладном искусстве

Техники художественной росписи по эмали, керамике, стеклу, металлу, ткани, дереву.

Тема 2. Искусство росписи пасхальных яиц

История и традиции росписи пасхальных яиц. Техники и материалы.

Символика и узоры в росписи пасхальных яиц.

Современные тенденции в росписи пасхальных яиц.

Технология традиционной росписи на живом яйце

Техника выполнения рельефа на яйце (травление в уксусной кислоте).

Тема 3. Выполнение художественной росписи тканей.

Технология выполнения батика. Виды батика.

Подготовка ткани к работе (закрепление на раме).

Перевод рисунка на ткань.

Нанесение контура резервирующим составом.

Технология росписи ткани.

4.3. Лекции

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	Очно-заочная форма / заочная форма
7 семестр			
1.	Тема 1. Художественные изобразительные техники в декоративно-прикладном искусстве Техники художественной росписи по эмали, керамике, стеклу, металлу, ткани, дереву.	2	-
2.	Тема 2. Искусство росписи пасхальных яиц История и традиции росписи пасхальных яиц. Техники и материалы. Символика и узоры в росписи пасхальных яиц. Современные тенденции в росписи пасхальных яиц.	4	-
3.	Тема 3. Выполнение художественной росписи тканей. Технология выполнения батика. Изучение видов батика: холодный батик, горячий батик, свободная роспись ткани, узелковый батик и т.д.	2	-
Итого:		8	-

4.3. Практические / семинарские занятия

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	Очно-заочная форма / заочная форма
7 семестр			
1.	Тема 2. Искусство росписи пасхальных яиц Изготовление писачка	2	-

2.	Традиционная роспись на живом яйце: выполнение росписи яиц в разных техниках: роспись символами, роспись с элементами тычковой техники.	4	-
3.	Рельеф на яйце (травление в уксусной кислоте)	4	-
4.	Роспись сувенирных пасхальных яиц (дерево, керамика)	6	-
Итого:		16	-
8 семестр			
5.	Тема 3. Выполнение художественной росписи тканей Нанесение контура резервирующим составом	4	-
6.	Роспись ткани (Батик)	12	-
Итого:		16	-

4.5. Лабораторные работы

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	Очно-заочная форма / заочная форма
7 семестр – не предусмотрено учебным планом			
8 семестр			
1.	Тема 3. Выполнение художественной росписи тканей Подготовка ткани к работе (закрепление на раме)	2	-
2.	Контрольная работа: Подготовка картона в цвете в натуральную величину	4	-
3.	Перевод рисунка на ткань	2	-
Итого:		8	-

4.6. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Наименование раздела / темы	Вид самостоятельной работы	Объем часов	
			Очная форма	Очно-заочная форма / заочная форма
7 семестр				
1.	Тема 1. Художественные изобразительные техники в декоративно- прикладном искусстве	Изучение лекционного материала. Работа над конспектом. Поиск информации, сбор и систематизация материала по данной теме. (Техники художественной росписи по эмали, керамике, стеклу, металлу, ткани, дереву).	8	-

		Подготовка презентации по темам: Технология росписи по стеклу. Художественная работа с металлом. Художественная роспись дерева. Художественная роспись текстиля Художественная роспись керамики	10	
2.	Тема 2. Искусство росписи пасхальных яиц	Изучение лекционного материала. Работа над конспектом. Поиск информации, сбор и систематизация материала по данной теме.	8	
		Подготовка презентации по данной теме.	6	
		Подготовка красителей для росписи пасхальных яиц.	2	
		Разработка эскизов,	6	
		Перевод рисунка на изделие.	8	
Итого:			48	-
8 семестр				
3.	Тема 3. Выполнение художественной росписи тканей	Поиск информации, сбор и систематизация материала по данной теме.	5	-
		Подготовка презентации по данной теме.	5	
		Зарисовки, эскизы, этюды	5	
		Создание плоскостной художественной композиция в технике росписи текстиля (батик).	6	
Итого:			21	-

4.7. Курсовые работы / проекты – не предусмотрено учебным планом

5. Методическое обеспечение, образовательные технологии.

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов при подготовке к лекциям, практическим и лабораторным занятиям. (<http://www.iqlib.ru> Интернет-библиотека образовательных изданий, в которой собраны электронные учебники, справочные и учебные пособия. Удобный поиск по ключевым словам, отдельным темам и отраслям знания) <http://www.fondartproject.ru> Фонд поддержки современного искусства.

Лекционный курс дисциплины строится на лекциях информационного и смешанного типа. По своей направленности лекционные занятия выполняют мотивационные, организационно-ориентационные, профессионально-воспитательные, методологические, оценочные и развивающие функции в процессе профессионального становления личности студента.

Лабораторные занятия строятся на практическом освоении студентами научно-теоретических основ деятельности художников изобразительного искусства, цель которых состоит в инструментализации знаний, превращение их в средство для решения учебно-исследовательских задач. По своей направленности лабораторные занятия делятся на ознакомительные, экспериментальные и поисково-проблемные работы. Лабораторно-практическая работа выполняется по определенной теме программы в соответствии с заданием. Перед выполнением каждой работы студенты-бакалавры должны проработать соответствующий материал, используя конспекты теоретических занятий, периодические издания, учебно-методические пособия и учебники по декоративно-прикладному искусству. На каждом занятии студенты выполняют работу в соответствии с ее содержанием и методическими указаниями.

Самостоятельная работа направлена на формирование готовности к самообразованию, создания базы для непрерывного образования, развития созидательной и активной позиции студента. Самостоятельная работа студентов включает работу с учебной литературой, конспектирование и оформление записей по заданной теме, завершение и оформление лабораторных работ, подготовку к лабораторным работам (сбор и обработка материала по предварительно поставленной проблеме).

В процессе обучения дисциплины «Художественные техники в изобразительном искусстве» также используются следующие образовательные технологии:

- инновационные методы контроля: портфолио индивидуальных достижений студентов для отслеживания уровня формирования профессиональных и общекультурных компетенций;
- проведение выставок лучших студенческих работ, отобранных с просмотров;
- проведение мастер-классов для желающих.
- подготовка презентаций и видеоматериалов.

6. Формы контроля освоения учебной дисциплины

Текущая аттестация студентов производится в форме просмотров выполненных работ и складывается из трех составляющих: суммы баллов практических, лабораторных и самостоятельных работ.

Промежуточный контроль по результатам освоения дисциплины проходит в форме экзамена (включает в себя устный ответ на теоретические вопросы) и комплексного просмотра, где студенты представляют выполненные работы.

На комплексном просмотре выводится итоговая оценка по результатам выполненных творческих работ.

Оценка работ ведется по нескольким направлениям. Рассматривается грамотность решения композиции, функциональности, организация работы.

Система оценивания учебных достижений студентов, оценочные средства представлены в фонде оценочных средств к рабочей программе учебной дисциплине (приложении).

Критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования

Вид учебной работы	Количество баллов		
	ОФО	О-ЗФО	ЗФО
Устные ответы на семинарских занятиях	10	-	-
Выполнение заданий лабораторных работ	10	-	-
Выполнение заданий практических работ	30	-	-
Контрольная работа	10	-	-
Подготовка презентации, написание реферата,	10	-	-
Выполнение заданий самостоятельной работы	10	-	-
Экзамен	20	-	-
Всего	100		

Накопительная система оценивания по 100-балльной шкале

Четырехбалльная система оценивания экзамена	100-балльная шкала	Буквенная шкала, соответствующая 100-балльной шкале	-Система оценивания зачета
Отлично	90–100	А – отлично – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному	
Хорошо	83–89	В – очень хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью, без	

		пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному	Зачтено
Хорошо	75–82	С – хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью; некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками	
Удовлетворительно	63–74	D – удовлетворительно – теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки	
Удовлетворительно	50–62	E – посредственно – теоретическое содержание курса освоено частично; некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному	
Неудовлетворительно	21–49	FX – неудовлетворительно – теоретическое содержание курса освоено частично; необходимые практические навыки работы не сформированы; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий	Не зачтено
Неудовлетворительно	0–20	F – неудовлетворительно – теоретическое содержание курса не освоено; необходимые практические навыки работы	

		не сформированы; все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий	
--	--	---	--

7. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение дисциплины

А) основная литература:

1. Алферов Л.Г. Технологии росписи: Дерево. Металл. Керамика. Ткани / Л.Г. Алферов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 335с.: ил. – (Учебный курс).
2. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей: учеб. пособие для вузов / Р.А. Гильман. – М.: Владос, 2008. – 159 с.: ил. – (Изобразительное искусство).
3. Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство: учеб. пособие / В.Н. Молотова. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – 288 с.: ил.
4. Соколова М.С. Художественная роспись по дереву: учебное пособие для вузов / М.С. Соколова. – М.: Владос, 2005. – 320 с.

Б) дополнительная литература:

1. Архангельская И.Ю. Материаловедение и технология художественной росписи: учеб. для СПО и ВО / И.Ю. Архангельская. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного ун-та. – 107 с.
2. Архангельская И.Ю. Основы композиции: учеб. направление: «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (художественная роспись по металлу и папье-маше) / И.Ю. Архангельская. – СПб.: ВШНИ, 2013. – 70 с.
3. Бакушинский А.В. Русские художественные лаки / А.В. Бакушинский. – М.: Высшая школа, 1986. – 300 с.
4. Голубева З. Русские традиции. Азбука свободной кистевой росписи / З. Голубева. – СПб.: Союз художников, 2012.
5. Емельянова Т.И. Золотая хохлома / Т.И. Емельянова. – М.: Интербук бизнес, 2001.
6. Дворкина И.А. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый: научно-популярная литература Москва: Радуга, 2002.
7. Искусство батика: для начинающих и студентов художественных вузов М.: ВНЕШСИГМА, 2000.

8. Коромыслов Б.И. Жостовская роспись / Б.И. Коромыслов. – М.: Изобразительное искусство, 1977. – 88 с.
9. Романова И.А. Искусство Жостова. Современные мастера. / И.А. Романова – М.: Советская Россия, 1987. – 206с.
10. Соловьева Л.Н. Пасхальные яйца / Л.Н. Соловьева. – М.: Интербук бизнес, 1997. – 96 с.: ил. – (Русский сувенир).
11. Тейлор Терри. Украшаем пасхальные яйца: практическое руководство / ред. О.М. Климова. – М.: Ниола пресс, 2008. – 32 с.
12. Чернышов О. В. Формальная композиция. / О. В. Чернышов. – Минск, 1999.

В) Интернет-ресурсы:

1. Всемирная энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: artprojekt.ru. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>
2. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>
3. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>
4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по дисциплине «Художественные техники в изобразительном искусстве» и успешного освоения учебного материала необходимы:

– библиотечный фонд; методический фонд; мультимедийное оборудование.

– рабочие места (столы и стулья) по количеству обучающихся;

– наглядные пособия;

– выполненные ранее творческие работы из методического фонда кафедры;

– учебники по декоративно-прикладному искусству;

– фото и видеоматериалы мастер-классов выполнения практических работ на электронных носителях.

– специальное оборудование для изготовления творческих работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства (станки для росписи ткани в технике батик, турнетки для росписи изделий)

9. Лист дополнений и изменений

[illegible]